IVÁN CANTOS - FIGUEROLA

CATALOGUE

EL SABOR DE LA POLICROMÍA

La Galerie Ariane C-Y présente *El Sabor de la Policromía* : une exposition consacrée à Iván Cantos - Figuerola. Il s'agit de son premier solo show parisien. La galerie le représente depuis son ouverture en avril 2014. Ariane C-Y réunit pour la première fois un ensemble important d'œuvres de l'artiste madrilène. L'occasion pour le public parisien d'explorer son univers poétique. La Galerie dévoile en exclusivité les sculptures les plus récentes de l'artiste, aux côtés de certaines de ses œuvres majeures.

EL SABOR DE LA POLICROMÍA

El Sabor de la Policromía s'articule autour de quatre grandes séries. Cette division n'est pas le fait de l'artiste qui travaille simultanément sur plusieurs œuvres aux sujets parfois très éloignés. Iván Cantos traduit inlassablement ses visions poétiques issues d'un monde intérieur nourri de philosophie et de littérature. La création jaillit au gré des matériaux présents dans l'atelier et de l'image à traduire chaque jour. L'artiste agit ainsi comme un révélateur d'idées, de sentiments, de sensations. À une exclamation poussée face une installation dans l'atelier, il répond : "si je ne la réalise pas, alors l'image est perdue". Iván Cantos souligne la sensualité des matériaux utilisés en alternant surfaces peintes, couvertes, avec d'autres où le bois ou la céramique sont laissés nus. Il aime aussi jouer avec des couches de peinture diluée à l'extrême. Les sculptures se couvrent alors de motifs au rendu proche de l'aquarelle. Dans son art voisinent le brut, l'inachevé et la finesse la plus délicate. Cette étrange collision aboutit à des présences silencieuses, témoins de leur temps.

Enfant, Iván Cantos est marqué par le travail des imaginerios : créateurs d'images pieuses en bois peint. L'artiste prolonge la tradition afin de livrer sa vision de la société contemporaine. Comme l'imaginerio, il sculpte l'Homme et traduit des expressions, des sentiments. Néanmoins, il n'a guère recours à un pathos excessif. Le sentiment se loge dans des êtres tout en retenue.

L'exposition se déploie en fonction des séries regroupées : les portraits, les portraits-paysages, les *imaginerías*, les peintures-sculptées et enfin les *Groupies*.

IVÁN CANTOS - FIGUEROLA (1967)
Vit et travaille à Madrid, Espagne.

Iván Cantos - Figuerola est un sculpteur, peintre et dessinateur espagnol. Son œuvre explore l'individu, avec une attention particulière à l'expression de l'intériorité. Il sculpte le bois et la céramique qu'il couvre le plus souvent de peinture à l'huile, dans la tradition de la sculpture ibérique. Ses portraits en buste ou en pied visent à traduire une expression, un état, plus que les traits d'une personne. Iván Cantos a étudié en Espagne. Il a été en résidence à Londres (Royaume-Uni) et en Russie. En 2016, Iván Cantos est reçu par l'Académie royale d'Espagne à Rome pour s'entretenir de son œuvre avec les pensionnaires. Il expose principalement à Madrid et Paris.

PORTRAITS

Iván Cantos livre une série de portraits. Cependant, personne ne prend la pose. L'artiste cherche à saisir une présence. Il fige dans la matière une moue, une attitude, une posture, observées sur le visage animé d'un passant ou l'image fixe d'un magazine. Ses portraits naissent de la rencontre entre la matière solide du bois ou de la céramique et celle liquide de la peinture à l'huile. Iván Cantos souligne la sensualité du tangible et du visuel.

Les sculptures peintes relèvent d'une longue tradition. Depuis l'Antiquité, les sculptures se parent d'une polychromie imitant la carnation des chairs et l'éclat des vêtements. Les *"imaginerios"* espagnols prolongent cette tradition dans l'Art sacré. L'artiste revendique la filiation, fasciné enfant par les sculptures dans les églises. En revanche, il s'en détache dans la mesure où il n'a pas acquis un savoir-faire artisanal. Il met au point une technique propre.

Le sculpteur travaille le bois par taille directe, souvent à la tronçonneuse. La brutalité de la taille s'oppose à la finesse de la peinture à l'huile. L'artiste peint par touches subtiles, superposant les couches de peinture, afin d'atteindre une profondeur dans les carnations. Pour la céramique, Iván Cantos choisit une argile simple et plus récemment une terre trouvée en Galice, région proche de son atelier portugais. Il la laisse affleurer par endroits. L'artiste en apprécie l'aspect proche du sable fin, comme si la sculpture émergeait spontanément d'une plage.

Le buste qui jaillit du bois ou de la terre paraît méditer, dans une pose à la fois retenue et silencieuse. L'objet se mue en une forme de relation intense entre le soi et l'autre. Un sourire se dessine à peine sur des lèvres ourlées, soulignées par un rouge à lèvres luisant. Les yeux fermés évoquent quant à eux un moment d'intimité.

L'artiste met en avant une matérialité, la sensation physique de l'objet d'art . Il entend ainsi sublimer le tangible. La peau humaine, sa profondeur, forment un objet d'étude et d'émerveillement. L'esthétique sensuelle d'Iván Cantos, débordement de la forme et de la couleur, permet une découverte de l'œuvre en plusieurs temps. L'artiste réalise une série de portraits en bois pour son exposition *Cabezas Trocadas*, à Madrid en 2014, dont sont issues V.T. et *L.J.*.
La Galerie Ariane C-Y en présente une sélection lors d'expositions et de foires à Paris et à Bruxelles.
Pedro et *Marta* sont exposés pour la première fois.

V.T.

Iván Cantos - Figuerola

60 x 26 x 32 cm
Bois peint

2013

Iván Cantos, *V.T.* (détail), bois peint, 60 x 26 x 32 cm, 2013.

Iván Cantos, *V.T.*, bois peint, 60 x 26 x 32 cm, 2013.

Iván Cantos, *V.T.* (détail), bois peint, 60 x 26 x 32 cm, 2013.
Vue de l'exposition *Otium Foris*, Galerie Ariane C-Y, 2014, Paris.

Iván Cantos, *V.T.* (détail), bois peint, 60 x 26 x 32 cm, 2013.

L.J.

Iván Cantos - Figuerola

56 x 28 x 32 cm
Bois peint

2014

Iván Cantos, *L.J.* (détail), bois peint, 56 x 28 x 32 cm, 2014.

Iván Cantos, *L.J.*, bois peint, 56 x 28 x 32 cm, 2014.

Iván Cantos, *L.J.* (détail), bois peint, 56 x 28 x 32 cm, 2014.

Iván Cantos, *L.J.*, bois peint, 56 x 28 x 32 cm, 2014.

MARTA

Iván Cantos - Figuerola

31 x 21 x 15,5 cm
Céramique peinte

2017

Iván Cantos, *Marta* (détail), céramique peinte, 31 x 21 x 15,5 cm, 2017.

Iván Cantos, *Marta*, céramique peinte, 31 x 21 x 15,5 cm, 2017.

PEDRO

Iván Cantos - Figuerola

31 x 15,5 x 10 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Pedro* (détail), bois peint, 31 x 15,5 x 10 cm, 2017.

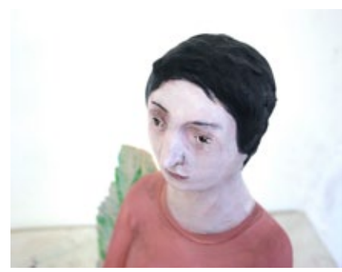
Iván Cantos, *Pedro,* bois peint, 31 x 15,5 x 10 cm, 2017.

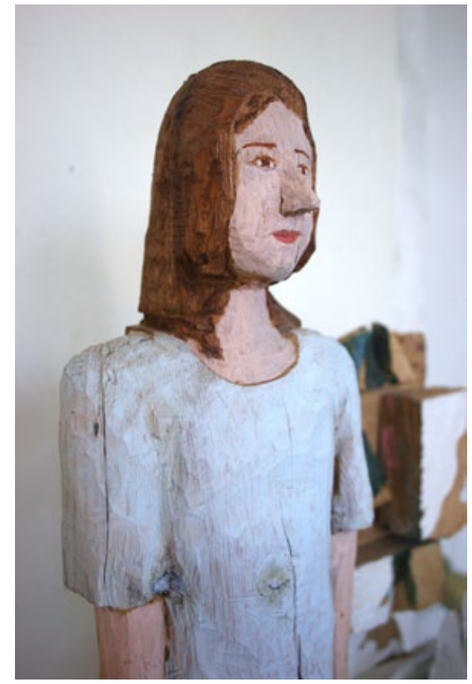
PAYSAGES

Iván Cantos inscrit depuis peu ses portraits dans des paysages. Toujours en buste ou à mi-cuisse, les personnages s'intègrent à présent dans une végétation luxuriante. Au portrait est accolé une forme en bois peint. Palmier ou simple buisson, ces éléments ont un pouvoir d'évocation de la Nature. Là-encore, l'artiste ne cherche pas à représenter le réel. Quelques touches vives suffisent à évoquer un tronc, les ramifications d'un branchage, la surface de l'eau.

L'artiste nous ouvre à un monde intérieur imaginaire, un paradis caché, un Éden du quotidien. L'Homme y est nu, en sous-vêtements ou habillé simplement d'un tee-shirt et d'un jean. Iván Cantos réalise trois portraits féminins pour cette exposition. Lulla, Peppi et Sara sont toutes trois représentées en buste et accolées à un buisson. Ce simple subterfuge les placent d'emblée dans un paysage, en extérieur. Les éléments de végétation délimitent l'espace dramatique, comme une scène de théâtre. La céramique peinte se mue en présence mystérieuse. Lulla et Sara sont modelées avec la terre très blanche trouvée en Galice par l'artiste. Il laisse sa surface nue par endroit ou la couvre d'une peinture très diluée. L'effet obtenu s'apparente à un lavis d'aquarelle d'une grande subtilité dans les tons. Le regard fixe, bouche fermée, les figures féminines observent silencieuses le spectateur.

La rivière apparaît comme l'élément central des deux *En el río*. L'artiste laisse voir les cernes du bois en couvrant à peine de peinture l'homme nu. La matière même de la sculpture participe d'une métamorphose végétale. La deuxième scène est plus complexe, un homme habillé, une vanité, un bosquet. Avec le dormeur à la pastèque, ces deux sculptures ouvrent sur la série *Imaginería*, suite de visions poétiques et énigmatiques de l'artiste.





EN EL RÍO II

Iván Cantos - Figuerola

42,5 x 31,4 x 24 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *En el río II* (détail), bois peint, 42,5 x 31,4 x 24 cm, 2017.

Iván Cantos, *En el río II*, bois peint, 42,5 x 31,4 x 24 cm, 2017.

EN EL RÍO

Iván Cantos - Figuerola

38 x 34 x 20,8 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *En el río*, bois peint, 38 x 34 x 20,8 cm, 2017.

Iván Cantos, *En el río*, bois peint, 38 x 34 x 20,8 cm, 2017.

DURMIENTE CON SANDÍA

Iván Cantos - Figuerola

30 x 30 x 14,5 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Durmiente con sandía* (détail), bois peint, 30 x 30 x 14,5 cm, 2017.

Iván Cantos, *Durmiente con sandía*, bois peint, 30 x 30 x 14,5 cm, 2017.

LULLA

Iván Cantos - Figuerola

30 x 30 x 14,5 cm
Céramique et bois peints

2017

Iván Cantos, *Lulla* (détail), céramique et bois peints, 30 x 30 x 14,5 cm, 2017.

Iván Cantos, *Lulla*, céramique et bois peints, 30 x 30 x 14,5 cm, 2017.

PEPPI

Iván Cantos - Figuerola

30 x 19 x 11 cm
Céramique et bois peints

2017

Iván Cantos, *Peppi* (détail), céramique et bois peints, 30 x 19 x 11 cm, 2017.

Iván Cantos, *Peppi*, céramique et bois peints, 30 x 19 x 11 cm, 2017.

SARA

Iván Cantos - Figuerola

20 x 19,8 x 13,1 cm
Céramique et bois peints

2017

Iván Cantos, *Sara*, céramique et bois peints, 20 x 19,8 x 13,1 cm, 2017.

Iván Cantos, *Sara*, céramique et bois peints, 20 x 19,8 x 13,1 cm, 2017.

IMAGINERÍA

La galerie a déjà présentée des œuvres appartenant à la série *Imaginería*. Iván Cantos dévoile son univers poétique tout au long de cette série ouverte. Elle s'appréhende comme une suite d'images, sans lien nécessaire entre elles autre que l'artiste lui-même. Il taille dans le bois ou modèle dans la céramique ses visions, souvent nocturnes. Le sculpteur retranscrit ses idées dans des carnets de croquis. Il sélectionne certains dessins qu'il sculpte dans un deuxième temps.

La série *Imaginería* transforme les corps humains, observés en perpétuelle métamorphose. *El deseo de estar perdido* s'inscrit dans cette série. Un homme nu se tient les bras le long du corps. De larges sillons parcourent un cube blanc placé sur sa tête. Le labyrinthe ainsi évoqué s'apparente à une coiffe massive ou un masque. Iván Cantos le conçoit comme un instrument d'auto-défense. L'être élabore une complexe voie d'accès, se dissimule à ses semblables. Sans yeux, ni bouche ou oreille, l'individu s'isole, dépourvu de sens.

Iván Cantos envisage aussi cette œuvre comme un jeu sur le mot « réflexion ». Il y traduit la difficulté d'être au monde. L'observation et la pensée ne suffisent pas à appréhender le réel. Le cerveau se mue en un vaste labyrinthe. L'artiste pointe la tentative illusoire d'y apporter un sens, de la logique. Il accentue encore ce sentiment d'impuissance en mettant en valeur la fragilité de l'homme nu. Ce nouvel Atlas supporte le poids du monde qui l'entoure. C'est aussi le cas de l'œuvre : *El deseo de estar perdida*. La business woman remplace l'homme nu, mais lutte tout autant avec son environnement direct. Elle porte la complexité et la dureté du monde du travail contemporain. *Cabeza de Laberinto* reprend l'idée sauf qu'ici c'est le visage lui-même le labyrinthe. L'artiste creuse la poitrine pour en dégager le cœur d'un rouge sang. Raison et passion se trouvent ainsi exposées au regard. *Corazón al revés (Coeur à l'envers)* reprend l'image du cœur exposé, en monstration. Là-encore, le sculpteur souligne la beauté du bois clair : la carnation est presque transparente et participe à l'impression générale de fragilité de l'être.

Mujer al coral représente une femme les pieds dans l'eau. Un corail pousse sur sa main droite. La femme puise dans l'eau la source d'une nouvelle vie, tel un végétal. Elle se confond avec la Nature qui l'entoure. C'est aussi l'idée de *Limonero*. En lieu et place du cœur, sa poitrine s'ouvre sur une branche de citronnier, bois dans lequel sera sculpté son cercueil. L'être se confond avec une Nature à laquelle il revient irrémédiablement.

CABEZA DE LABERINTO

Iván Cantos - Figuerola

68 x 29 x 22 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Cabeza de laberinto* , bois peint, 68 x 29 x 22 cm, 2017.

Iván Cantos, *Cabeza de laberinto* , bois peint, 68 x 29 x 22 cm, 2017.

EL DESEO DE ESTAR PERDIDA

Iván Cantos - Figuerola

89 x 43 x 30 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *El deseo de estar perdida* (détails), bois peint, 89 x 43 x 30 cm, 2017.

Iván Cantos, *El deseo de estar perdida*, bois peint, 89 x 43 x 30 cm, 2017.

EL DESEO DE ESTAR PERDIDO

Iván Cantos - Figuerola

39,5 x 13,5 x 11,5 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *El deseo de estar perdido* (détail), bois peint, 39,5 x 13,5 x 11,5 cm, 2017.

Iván Cantos, *El deseo de estar perdido*, bois peint, 39,5 x 13,5 x 11,5 cm, 2017.

CORAZÓN AL REVÉS

Iván Cantos - Figuerola

86 x 23,5 x 18 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Corazón al revés*, bois peint, 86 x 23,5 x 18 cm, 2017.

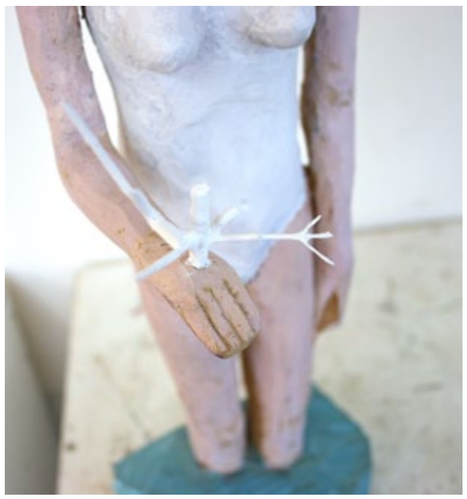
Iván Cantos, *Corazón al revés* (détails), bois peint, 86 x 23,5 x 18 cm, 2017.

MUJER CON CORAL

Iván Cantos - Figuerola

54 x 16 x 10 cm
Bois peint

2017



Iván Cantos, *Mujer con coral* (détails), bois peint, 54 x 16 x 10 cm, 2017.

Iván Cantos, *Mujer con coral*, bois peint, 54 x 16 x 10 cm, 2017.

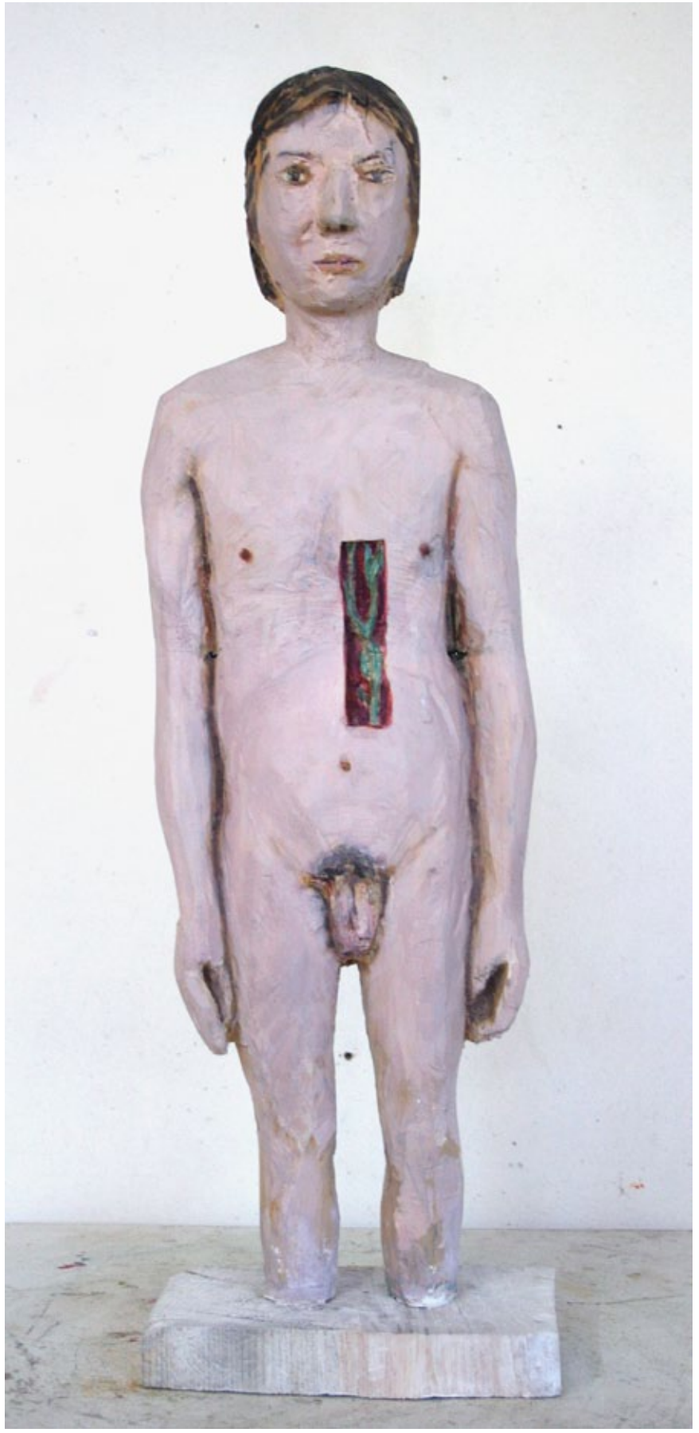
LIMONERO

Iván Cantos - Figuerola

54 x 17,1 x 9 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Limonero* (détail), bois peint, 54 x 17,1 x 9 cm, 2017.



Iván Cantos, *Limonero*, bois peint, 54 x 17,1 x 9 cm, 2017.

PEINTURES SCULPTÉES

Iván Cantos dessine, peint et sculpte depuis l'enfance. La Galerie choisit de ne présenter ici qu'un ensemble sculpté, mais l'œuvre peinte de l'artiste est aussi conséquente. La série pointe la proximité de la peinture et de la sculpture dans les recherches d'Iván Cantos.

Cette frontière ténue est explorée par l'artiste depuis quelques années déjà. *R.T.J.* annonçait la série dès 2014. Iván Cantos place un buste sur une base colorée : la sculpture en bois paraît jaillir de la palette du peintre.

Anne en el studio figure une jeune femme en buste. La céramique peinte se tient au premier plan d'un groupe. Derrière elle, on distingue des fragments de visages sculptés et peints. Ils s'empilent sur des formes abstraites peintes de couleurs vives. Comme l'indiqe le titre, l'artiste a placé son personnage dans l'atelier. Derrière elle voisinent toiles et sculptures. Elle ne les observe pas, elle leur tourne le dos et semble au contraire émerger de ce chaos coloré. C'est aussi le cas de *Rapha*, variation sur le même thème. Iván Cantos développe ici un jeu complexe de mise en abîme où l'œuvre s'anime. Nouveau Pygmalion, il donne vie à ses œuvres. La peinture liquide se fige et devient sculpture.

Garden head et *les Abstract Heads* relèvent toutes de cette même idée : formes et couleurs composent un chaos primordial dont naît le sujet. Dans un mouvement inverse, les masses colorées peuvent aussi être interprétées comme une intériorité révélée. L'ouverture du corps traduit une poésie intérieure et non un moment de destruction.

Mujer abstracta pousse encore cette idée sur un sujet en pied. Deux jambes suffisent à marquer une présence cachée dans un chaos coloré.

ANNE EN EL STUDIO

Iván Cantos - Figuerola

42,5 x 31 x 21,5 cm
Bois et céramique peints

2017

Iván Cantos, *Anna en el studio* (détails), bois peint, 42,5 x 31 x 21,5 cm, 2017.

Iván Cantos, *Anna en el studio*, bois peint, 42,5 x 31 x 21,5 cm, 2017.

RAPHA

Iván Cantos - Figuerola

21 x 27 x 19 cm
Céramique et bois peints

2017

Iván Cantos, *Rapha* (détail), céramique et bois peints, 21 x 27 x 19 cm, 2017.

Iván Cantos, *Rapha*, céramique et bois peints, 21 x 27 x 19 cm, 2017.

R.T.J.

Iván Cantos - Figuerola

84 x 60 Ø cm
Bois peint

2014

Iván Cantos, *R.T.J*, bois peint (détail), 84 x 60 Ø cm, 2014.

Iván Cantos, *R.T.J*, bois peint, 84 x 60 Ø cm, 2014.

MUJER ABSTRACTA

Iván Cantos - Figuerola

60 x 23 x 20,5 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Mujer abstracta* (détail), bois peint, 60 x 23 x 20,5 cm, 2017.

Iván Cantos, *Mujer abstracta*, bois peint, 60 x 23 x 20,5 cm, 2017.

GARDEN HEAD

Iván Cantos - Figuerola

40 x 23 x 29 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Garden head* (détail), bois peint, 40 x 23 x 29 cm, 2017.

Iván Cantos, *Garden head*, bois peint, 40 x 23 x 29 cm, 2017.

ABSTRACT HEAD

Iván Cantos - Figuerola

38,5 x 25 x 12,5 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Abstract head*, bois peint, 38,5 x 25 x 12,5 cm, 2017.

Iván Cantos, *Abstract head* (détail), bois peint, 38,5 x 25 x 12,5 cm, 2017.

ABSTRACT HEAD II

Iván Cantos - Figuerola

27 x 18 x 20 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Abstract head II* (détails), bois peint, 27 x 18 x 20 cm, 2017.

Iván Cantos, *Abstract head II*, bois peint, 27 x 18 x 20 cm, 2017.

ABSTRACT HEAD III

Iván Cantos - Figuerola

32 x 19 x 14 cm
Bois peint

2017

Iván Cantos, *Abstract head III* (détail), bois peint, 32 x 19 x 14 cm, 2017.

Iván Cantos, *Abstract head III*, bois peint, 32 x 19 x 14 cm, 2017.

GROUPIE

Iván Cantos - Figuerola

40 x 18,5 x 16 cm / 52 x 21 x 16 cm / 38 x 20,5 x 16 cm
Céramique et graphite

2016

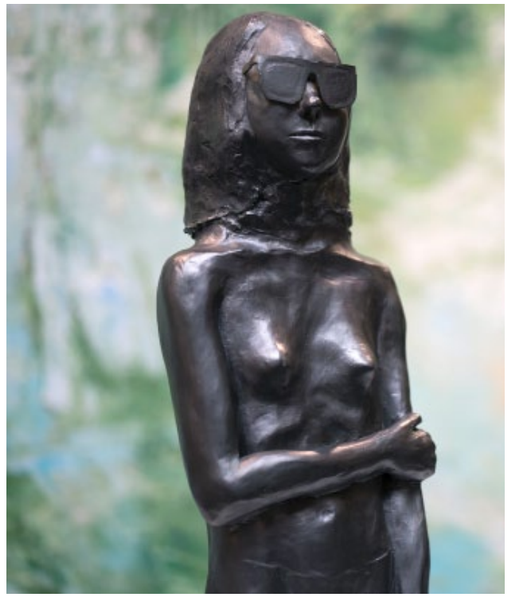
Iván Cantos est un sculpteur de l'éphémère, du fugace. Il fige dans la matière les expressions qui passent sur un visage, la présence d'un inconnu.

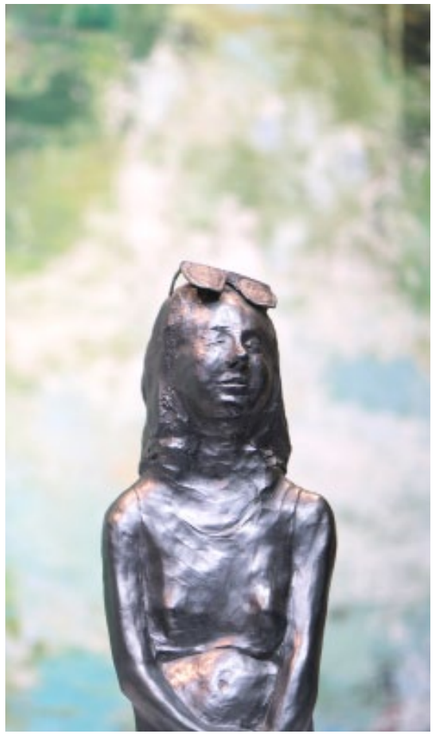
La série *Groupie* s'inspire d'une photographie des années 1970. Une jeune femme aux larges lunettes de soleil assiste à un concert. Iván Cantos la sculpte en buste. Comme à son habitude, il en extrait une figure calme et sereine, petit témoin de son temps. Le sculpteur choisit la céramique, l'un de ses mediums privilégiés, mais au lieu de la peindre de manière réaliste, il recouvre intégralement la surface de graphite. La sculpture est un prolongement du dessin en volume. À ceci s'ajoute le fait que le buste ainsi couvert de graphite prend l'aspect du bronze. Le subtil modelé des chairs se révèle par la lumière qui vibre à la surface de la sculpture.

Iván Cantos joue avec une référence aux portraits officiels espagnols. Loin d'un buste de politicien ou de militaire, les *Groupies* évoquent de simples adolescentes, fans des stars de leur temps. La culture pop de masse remplace le culte de l'homme fort, la figure féminine, celle des hommes publiques.

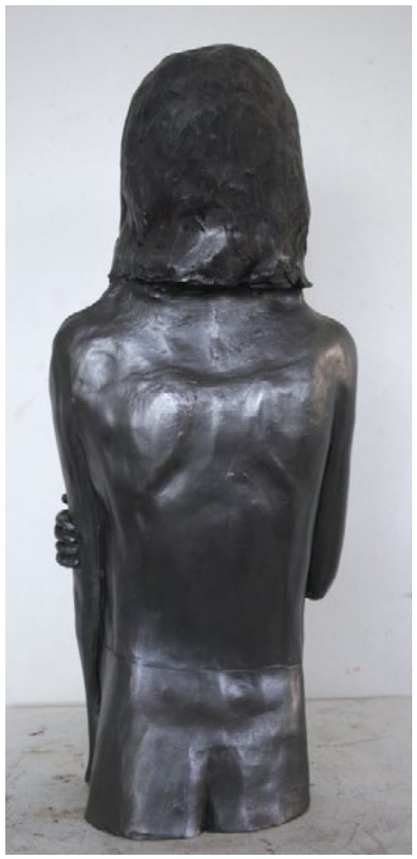
Une première *Groupie* a été présentée par la galerie en février 2016. L'artiste prolonge la série avec ces trois nouvelles versions. Chaque exemplaire est unique.

Iván Cantos,
Groupie (détail),
céramique et graphite,
40 x 18,5 x 16 cm, 2016.





Iván Cantos, *Groupie*, céramique et graphite, 52 x 21 x 16 cm et 40 x 18,5 x 16 cm, 2016.
Vue de la YIA Art Fair, Galerie Ariane C-Y, octobre 2017.
Iván Cantos, *Groupie*, céramique et graphite, 38 x 20,5 x 16 cm, 2016.



Iván Cantos, *Groupie*, céramique et graphite, 52 x 21 x 16 cm et 40 x 18,5 x 16 cm, 2016.

Iván Cantos, *Groupie*, céramique et graphite, 38 x 20,5 x 16 cm, 2016.

VOID

Iván Cantos - Figuerola

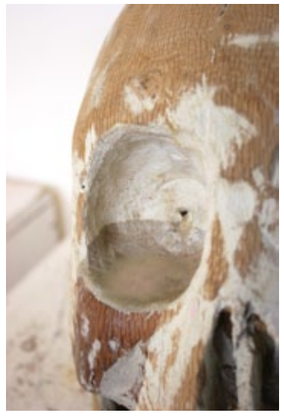
25 x 22 x 33 cm
Bois peint

2014

L'atelier madrilène d'Iván Cantos est un laboratoire d'idées. Des fragments de visages, d'animaux s'amoncèlent entre les toiles et des formes abstraites peintes ou laissées brutes. À terre gisait *Void*. Cette œuvre partage la même technique que les portraits, taille directe du bois laissé en partie apparent et peint. Mais elle s'en détache par le sujet : une vanité en pleurs.

L'artiste a trouvé ce morceau de bois sur une plage. La forme lui évoque un crâne qu'il dégage peu à peu de la matière polie par les éléments. Le sommet du crâne accueillait un livre, mais Iván Cantos préfère le laisser vide, trou béant là où se trouvait le savoir. Les larmes sont obtenues grâce à des coulures de vernis. L'effet est saisissant : un crâne pourvu d'émotions. Scories de vie qui perdurent par delà la mort.

L'aspect extérieur très brut de l'œuvre lui confère un pouvoir d'évocation d'une grande puissance. Cette vanité invite à une méditation sur la vie, autant qu'elle transmet une part de l'imaginaire foisonnant du sculpteur.



Iván Cantos, *Void* (détail), bois peint, 25 x 22 x 33 cm, 2014.

Iván Cantos, *Void* (détail en bas), bois peint, 25 x 22 x 33 cm, 2014.

Retrouvez les actualités et les œuvres d'Iván Cantos - Figuerola sur le site de la galerie :

www.arianecy.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Ce catalogue a été conçu et réalisé par la Galerie Ariane C-Y.
Tous droits réservés à la Galerie Ariane C-Y.
© Textes et conception graphique : Ariane C-Y.

Crédits photos :
- Galerie Ariane C-Y
- Web Style Story